

**Институт
исследования
стрит-арта**

Институт — открытая платформа для исследований и просветительской деятельности в области искусства в публичной городской среде.

В центре внимания — три равнозначных объекта: человек, искусство, улица.

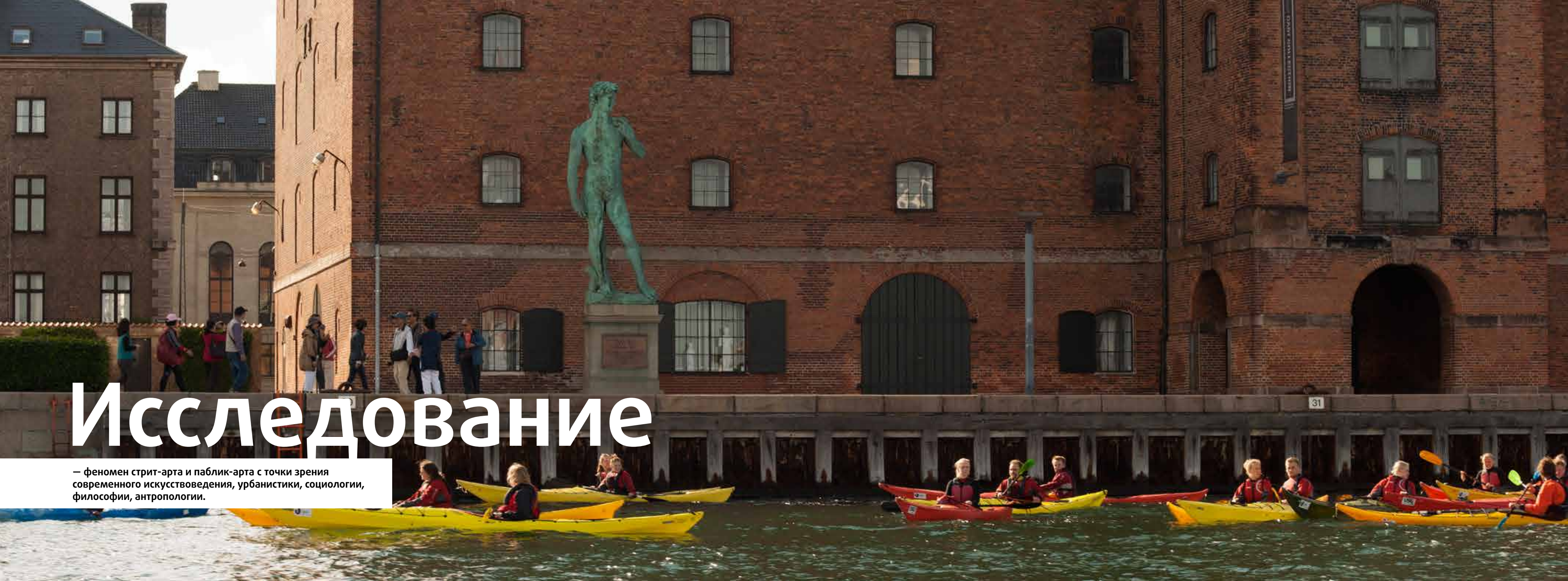
→ проектирование: разработка программ искусства в публичной среде, ревитализация пространств, через искусство и культурно-образовательные события;

→ исследования: феномен стрит-арта и паблик-арта с точки зрения современного искусствоведения, урбанистики, социологии, философии, антропологии;

→ просвещение: аккумуляция знаний об искусстве в городской среде, систематизация информации и опыта, лекции, дискуссии, публикации для широкой публики;

→ выставки: содействие художникам в реализации их проектов, взаимодействующих с уличным пространством, экспериментальные мультидисциплинарные арт-проекты;

→ социум: налаживание диалога с общественными регуляторами, экспертная поддержка социально значимых проектов.

Исследование

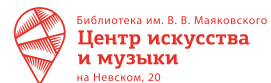
— феномен стрит-арта и паблик-арта с точки зрения современного искусствоведения, урбанистики, социологии, философии, антропологии.

**Симпозиум о терминах российского уличного искусства
«Тезаурус», Санкт-Петербург**

Цель — формулирование и фиксация актуального глоссария
российского уличного искусства.

Участники: авторитетные исследователи и практики, каждый из
которых последовательно изучает развитие данного направления.

Партнёр

Urban Walk «Прошлое, настоящее и будущее береговой линии»

Прогулка по старинному промышленному району Петербурга «Чекуши» в рамках партнерской исследовательской программы Организации Объединенных Наций Habitat III «The New Urban Agenda»

Партнёры:

Каталог книг и статей об уличном искусстве

Составляется специалистами Института в формате crowdsourcing.

Институт исследования стрит-арта

Картотека

КнижкиСтатьиКартотека

КнижкиСтатьиРесурсы

Показать 50 записейПоиск

№	Название	Автор, год издания	Краткая аннотация или рецензия	Где найти
1	Public Art. Theory, practice and populism	Sher Krause Knight, 2008	Автор исследует историю американского публич-арта от Нового курса Рузвельта 1933 года до Ворот Христо в Центральном Парке Нью Йорка. Писатель размышляет над проблемой неправильного понимания и интерпретирования искусства в общественном пространстве, проводит глубокий анализ роли музея в создании и развитии публич-арта и расширяет это определение на примере Большого Бостонского тоннеля, отеля-казино в Лас Вегасе "Treasure Island", и Всемирного центра отдыха Уолта Диснея во Флориде.	Медiateка МСИ «Гараж», Москва
2	Everyday Practice of Public Art	Cameron Cartiere and Martin Zebracki	Повседневные практики публич-арта – это междисциплинарный анализ проблем связанных с созданием и размещением объектов современного искусства в общественном пространстве. Книга обзореает деятельность художников, кураторов, активистов, писателей и педагогов из Северной Америки, Европы и Австралии с весьма разнообразными взглядами на подобное	Медiateка МСИ «Гараж», Москва

Публикации в сборнике статей «Эстетика стрит-арта» от СПбГУПТД
под общей редакцией кандидата философских наук К. А. Куксо

→ Д. Г. Пиликин, научный сотрудник Института. Статья:
«Терминология уличного искусства. Опыт словарных дефиниций»

→ А. А. Зоря, эксперт Института. Статья: «Искусство художников
«уличной волны» как объект искусствоведческого исследования»

Партнёры:

Просвещение

— аккумуляция знаний об искусстве в городской среде, систематизация информации и опыта, лекции, дискуссии, публикации для широкой публики.

Циклы лекций и дискуссий, мастер-классы и встречи с художниками

- «Актуальные перформативные практики в общественном пространстве»
- «Эстетика противостояния. Конфликт как движущая сила уличного искусства»
- «Кризис и стрит-арт на афинских улицах. Индивидуальные черты современного греческого уличного искусства»
- «Грани футуризма: Математика в визуальном искусстве»
- «Как хулиганство становится искусством»
- «Граффити: есть ли светлая сторона у вандализма»
- «Фестивали и культурная политика»
- Уикенд искусств «От сказки к изображению»
- «Полевые работы: применение архитектурных навыков для преобразования типовых строений и конструкций»

Участники: художники, эксперты, исследователи и практики, специалисты ведущих институций, представляющих современное искусство в России и Европе.

События организуются в сотрудничестве с Центральной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова, галереей Аннанова, Николаевским дворцом, фестивалями «Stereoleto» и «Гикпикник», Домом молодежи «Квадрат», Высшей школой Урбанистики, Французским институтом, Польским институтом Высшей школой экономики, Датским институтом культуры, Финским институтом, Генеральным консульством королевства Нидерланды, пространством «Тайга», ЦВЗ «Манеж», МИСП XX-XXI, «Охта Lab», СПбГУ, Институтом философии и другими партнерами.

**Премьера документального фильма «В открытую»
в Санкт-Петербурге**

— документальный фильм нижегородского художника Никиты Nomerz, посвященный исследованию отечественного стрит-арта и граффити. Он собирался на чистом энтузиазме и обрастал новыми историями целых шесть лет. Фильм содержит записанные интервью с яркими представителями уличного искусства, процесс создания работ, выставочные и фестивальные практики.

Партнёр

Показ фильма «Надписи на стенах» и встреча с иранским режиссером Кейваном Карими

Фильм о противостоянии государственной пропаганды и граффити, нелегального и запрещенного в Иране.

Партнёр

Фестиваль документального кино о граффити и уличном искусстве «StreetDoc»

→ Санкт-Петербург, КАРО 11 ОХТА

→ Москва, киноцентр «Октябрь»

В программе фестиваля были представлены киноленты, снятые в Чехии, России, Украине, Италии, Франции, Германии, часть из них — российские премьеры.

Также у зрителей была возможность пообщаться с художниками-райтерами и режиссерами фильмов на artist's talk: с чешской художницей Сани, финским режиссером Амиром Эскандари и Бьорном Биргом из Германии.

Партнёры

InLocoFund

АРТ<<
МОС<<
СФЕРА

КАРО
арт

Цикл лекций «В начале было слово»

- Возрождение граффити в России
- Граффити «по-русски»
- Граффити сообщество: изнутри и снаружи
- Эволюция граффити — эволюция личности

Участники: Станислав (Санкт-Петербург); Миша Most, художник (Москва); Антон Польский, художник, преподаватель истории искусства, РГГУ (Москва); Рада Ульрих, психолог (Санкт-Петербург); Олег (Абоя Утопа) Федотов, художник (Севастополь); Маргарита Кулева, преподаватель департамента социологии, научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург); Андрей Бергер, художник, основатель First Graffiti Agency (Москва).

Соорганизаторы цикла: Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского и Лаборатория новых медиа, Новая сцена Александринского театра.

Партнёры

Дискуссия «Искусство в публичных пространствах. Взгляд в будущее»
на Новой сцене Александринского театра, Санкт-Петербург

Уличные и медиахудожники обсудили, как могут жить граффити и другие формы уличного искусства в виртуальном мире: Стас Багс, Владимир Абих, Филипп Гузеев, Ярослава Захарова и другие высказались на тему, какие современные медиатехнологии используются художниками для «захвата» пока еще аналогового мира, какой новый инструментарий, приемы и техники уличного художника должны появиться в ближайшее время.

Партнёр

Курс «Уличное искусство: изучаем город как художники»

Разработан Институтом исследования стрит-арта специально для учащихся Санкт-Петербургских Детских художественных школ. Курс состоит из занятий, которые ведут сотрудники Института и приглашенные эксперты, исследователи и художники.

Форум уличного искусства в Московском музее современного искусства

Главная цель события — попытаться определить, как актуальные художественные процессы в сфере уличного искусства влияют на формирование современного городского пространства и какие медиумы, техники и темы интересуют художников, работающих на улице.

Программа Форума была поделена на несколько секций, охватывающих разные направления: выставка «Стена», дискуссии, авторские выступления, книги и ЗИНЫ, стикер-фест, стрит-док, музыка.

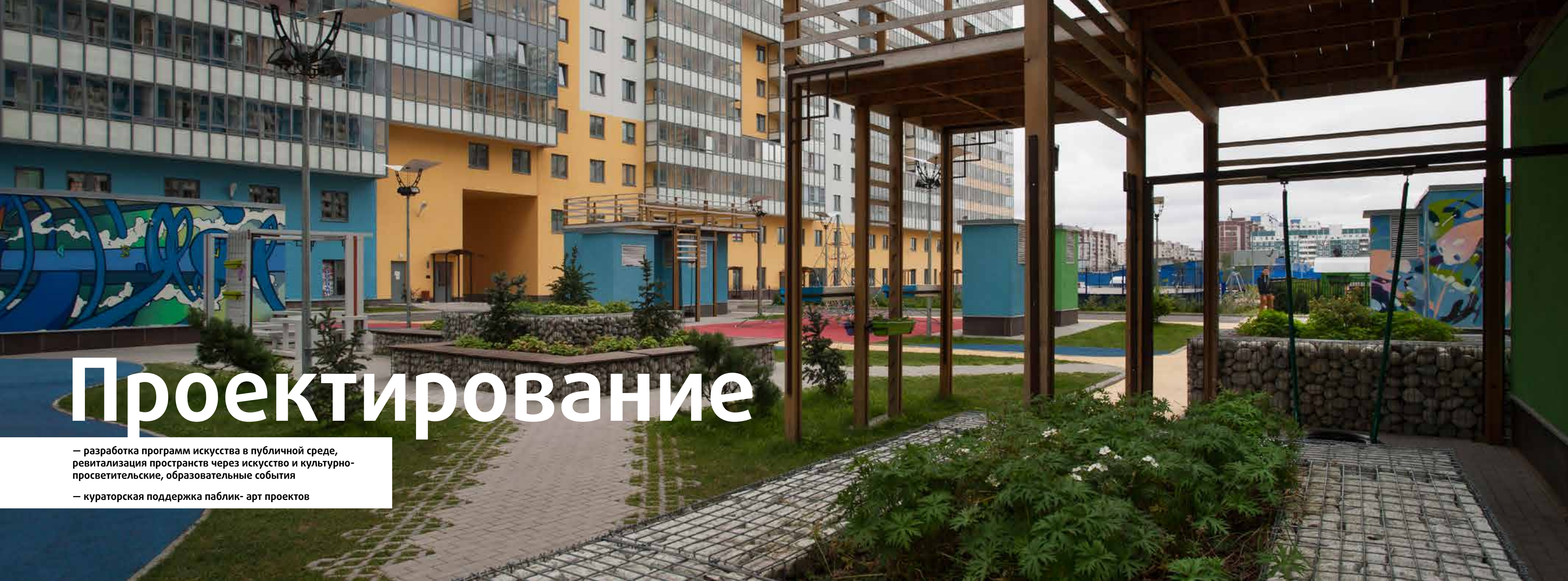
Партнёры:

Участие в конференциях и форумах

- «Arctic Art Forum», Архангельск
- «Форум пространственного развития», Санкт-Петербург
- «Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic way», Стокгольм

Проектирование

— разработка программ искусства в публичной среде,
ревитализация пространств через искусство и культурно-просветительские, образовательные события

— кураторская поддержка публичных арт-проектов

Серия муралов для ЖК «Граффити» СК «Ойкумена»

Санкт-Петербург, 2017 год

Фасады высотных домов ЖК «Граффити» благодаря оригинальному авторскому стилю приглашенных художников и их умению работать с большими масштабами в открытом городском пространстве закрепили за собой роль визуальной доминанты района.

В проекте участвовали художники: Kislow, Мураткин, Petro, Slak, Adno, Akue

Партнёры:

Паблик-арт проект «Сказки о золотых яблоках»

Альметьевск, Татарстан, 2017

Художники создают новый образ города, соединяя в своих работах современный стрит-арт и татарскую культуру.

В пилотном проекте приняли участие художники: дуэт Hoodo (Москва, Россия); каллиграф Karim Jabbari (Монреаль, Канада); Kreal, участник граффити-команды TAD (Санкт-Петербург, Россия); Agostino Iacurci (Рим, Италия).

Партнёр

**«Наизнанку» — уличное искусство на строительных
заграждениях Михайловского театра**

Санкт-Петербург, 2016-2017

Михайловский театр при поддержке Института исследования стрит-арта реализовал уникальный для городского пространства Санкт-Петербурга проект: строительные заграждения, скрывающие фасады театра на время ремонтных работ, стали фоном для аллегорической росписи, выполненной нижегородским художником Андреем Оленевым.

Партнёры:

«Бумажный дом», инсталляция; «Головоломка», мурал-диптих

Байкальск, 2017

Коллаборация уличных художников Blot , Jorge Pomar
и видеохудожников Олега Михайлова, Георгия Маматова
на мероприятии закрытия БЦБК.

Проекты на заводе «Климов»

Санкт-Петербург, 2016-2017

Кураторам было важно было связать индустриальную эстетику и высокотехнологичный новаторский подход, а также показать уникальную архитектуру здания. Поэтому для реализации проекта были приглашены российский неореалист Вася LST и польский художник Кристоф Сируч Proembion, работающий в уникальном стиле абстрактной цифровой графики.

В рамках авиакосмического салона Макс-2017 Руслан Роже расписал мотогондолу, внутри которой экспериментальный двигатель отправился в небо на летающей лаборатории.

Партнёр

Музей уличного искусства

Разработка и запуск проекта. Санкт-Петербург, 2013-2016

Проект Waterfront: Neighbourhood & Community

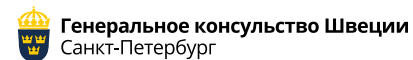
Санкт-Петербург, Петрозаводск, 2018-2019

В начале 2018 года начался новый этап проекта «Waterfront» и стартовал он форумом «Города у воды». Проект расширяется, но неизменно проходит в рамках фестиваля «Недели Северных стран в Санкт-Петербурге».

В центре внимания — проблема использования набережных северных городов и превращения прибрежных территорий в комфортные общественные и культурные пространства.

В рамках Waterfront: Neighbourhood & Community объявлен Open call на участие в проекте в течение года. Участники, отобранные командой экспертов, в течение года смогут “выйти в город” и разработать практические решения и модели развития для нескольких открытых пространств, а команда экспертов поможет им развитию и реализации идей.

Партнёры:

Исследовательская часть проекта Waterfront: Neighbourhood & Community

Главная цель проекта - вовлечение локальных сообществ в развитие прибрежных пространств в Санкт-Петербурге.

Форум “Города у воды” привлёк внимание со стороны горожан и местных властей к проблеме свободного использования прибрежных территорий. Следующий шаг - конкретные действия. Участники проекта разработают практические решения для развития общественных пространств у воды. Помогать в разработке концепций им будут эксперты: урбанисты, социологи, юристы, архитекторы, арт-кураторы, дизайнеры, представители городской власти. Процесс работы включает проектные сессии для команд и события для широкой аудитории (лекции, мастерские, культурные активности). Итогом станет реализация прототипов летом 2019 года.

Партнёры:

Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

Альметьевск, 2018

Над проектом работает команда исследователей: социологи, краеведы, историки, фольклористы, антропологи, архитекторы. За 2018 год было выполнено 17 работ.

Партнёр

**Исследовательская часть паблик-арт программы
«Сказки о золотых яблоках»**

В ходе работы над проектом были проведены масштабные культурологические исследования: в процесс вовлекались хранители и создатели знания, которые обычно остаются в стороне от художественного процесса. Так, был созван экспертный научный совет, на котором обсуждали вопросы истории, культуры и традиций Татарстана. Помимо этого, проводились полевые исследования: изучение музеев, хранилищ, библиотек, деревень в окрестностях Альметьевска, нефтяных месторождений и других интересные мест, которые могли возникнуть только здесь. Кураторы проекта приглашали фольклористов и антропологов, которые собирали истории о городе.

Партнёр

Выставки и издательские проекты

— содействие художникам в реализации проектов,
взаимодействующих с уличным пространством,
экспериментальные мультидисциплинарные арт-проекты.

Выставка-исследование «Waterfront»

Санкт-Петербург, Севкабель, 2017

Художественный, эколого-публицистический проект с видом на воду.

→ 14 художников из России, Финляндии, Дании

→ участники конференции, посвященной развитию прибрежных пространств северных городов, — более 20 экспертов в области урбанистики, архитектуры, экологии, строительства, социологии и антропологии из Санкт-Петербурга, Архангельска, Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки и Осло.

Конференция организована совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Генеральными консульствами Северных стран.

Партнёры:

Выставка и конференция «Конфликт/Испытание»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI, 2017

Впервые в выставочном проекте произведения из коллекции музея обретают новую жизнь в интерпретации современных художников уличной волны.

Уличные художники перенесли станковую живопись на брандмауэр во дворе МИСПа, сделав масштабные муралы — оммажи на камерные классические полотна.

Партнёры:

Церемония запуска турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ

Завод «Климов», Санкт-Петербург, 2016

Аудио-визуальная инсталляция-перформанс.

Партнёр

Проект «Артификация»

Санкт-Петербург, 2017

Курирование направления паблик-арт в рамках фестиваля
«Гамма»

→ более 400 заявок Open call

→ более 60 реализованных site-specific проектов

Партнёр

Скетчбук «Всё или ничего» с иллюстрациями Андрея Оленева

→ Санкт-Петербург, 2017

→ Совместная серия с издательством ЭКСМО

Партнёр

Персональная выставка «Петли» Андрея Оленева

Санкт-Петербург, Анненкирхе, 2018

Первая персональная выставка Андрея Оленева, молодого художника так называемой «уличной волны» из Нижнего Новгорода, где развивается одна из самых самобытных и интересных школ российского уличного искусства — художественное братство MUDDLEHOOD.

Специально для пространства храма, Лютеранской Церкви Святой Анны, художник подобрал серию живописных работ на дереве, в основу которых легли философские размышления на темы жизни, смерти, времени и эмоциональных переживаний на пути собственных духовных поисков.

Живопись и графика на дереве — дверная, оконная, рояльная и мебельная фурнитура, крупные скульптурные объекты из дерева («Алтарь», «Исповедальня»), а также графика на бумаге.

Партнёры

InLocoFund

Buffantgarde

Санкт-Петербург, Москва, Киев, Амстердам, 2018 год

Книга Buffantgarde — совместная работа Института исследования стрит-арта, фонда InLoco и издательства Invalid Books.

Buffantgarde — это 77 художников и фотографов, 10 тематических разделов и 352 страницы.

Выставка не повторяет книгу, но продолжает и дополняет её — событие не имеет ничего общего с популярными выставками декоративного «стрит-арта» или граффити-джемами. Задачи авторов — исследование, а не понравиться кому-либо.

Среди участников выставки: о3з1с, Алексей Лука, Безор, Максим Има, Матвей Кайф, Олег Кузнецов, Осколки и другие.

Партнёры

InLocoFund

Персональная выставка “Диапазон” художника Турбена

Санкт-Петербург, Новый музей, 2019

Турбен — художник с граффити-бэкграундом, чьи работы экспрессивны и отсылают к наивному искусству, поп-арту и образам современной массовой культуры.

Упрощённое изображение, узнаваемые образы, ироничный и серьёзный текст — всё это раскрывает личность Турбена, который стремится быть честным с собой и со зрителем. Отсутствие сложных тем и концептуальных формулировок сохраняет драйв и энергию уличного рисования. На экспозиции были представлены 46 холстов, созданных художником за последние полгода.

Партнёры

InLocoFund

Выставка художников уличного авангарда «Баннерет»

Санкт-Петербург, Севкабель Порт, 2019

Проект авторов из Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы — это ответ рекламе, брендингу и тиражу. 20 использованных рекламных баннеров из торговых центров стали полотнами для высказываний десяти художников и манифестацией чистоты/грязи.

Среди участников: Giwe, Максим Има, Turben, Дусто, Асим, Юра Кирюшин, Сэм, Ероп Той и другие.

Фотография: Frank Sergey

Социум

— модератор диалога между субъектами программ развития городской среды, общественными регуляторами, экспертная поддержка социально значимых проектов.

Дискуссия «Искусство в публичной среде: частная инициатива и общественная ценность»

Urban Week, Санкт-Петербург, 2017

Кураторы, искусствоведы, художники, архитекторы и инициаторы арт-проектов обсудили проблемы создания объектов искусства в публичном, то есть принадлежащем горожанам, пространстве:

- отношения между заказчиком, исполнителем и потребителем публич-арта,
- работа художника с культурным кодом и контекстом территории,
- столкновение традиций и авангардных идей

Сессия о публичном искусстве и исследованиях городской среды

Arctic Art Forum, Архангельск, 2017

- менеджмент культурных проектов
- методы исследования городской среды
- город как текст
- что такое дизайн-мышление

Партнёр

Сессия «Экстремальный инструмент: паблик арт»

II Международный форум пространственного развития,
Санкт-Петербург, 2016

Участники из России, Польши, Финляндии — ведущие представители арт-сообщества, науки, власти — обсудили, как экстремальные виды искусства могут существовать в легальном поле, меняя урбанистический ландшафт изнутри.

В контексте влияния паблик-арта на развитие урбанистической среды были подняты вопросы, связанные с местом и значением уличного искусства в культурной политике российских городов.

Партнёр

События в рамках фестиваля «Балансировка»

Санкт-Петербург, 2017

Совместно с Упсала цирком и Центром прикладной Урбанистики

Экспериментальный проект, выход художников и артистов в городское пространство, арт-интервенции во дворы для знакомства соседей друг с другом и диалога с городскими службами.

→ семинар по исследованию сообществ в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербург

→ воркшоп, граффити и хип-хоп баттл во дворе спального квартала

Партнёр

Участие в дискуссии «Искусство и городская среда» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума

Санкт-Петербург, 2018

Партнёр

Проекты
в разработке

**Арт-резиденция и программа скульптурных объектов
для города Байконур и одноимённого космодрома**

Бесконечная тотальная инсталляция в степи,
арт-объекты крупных размеров.

Проекты программ графического мурализма

- Музыка. Genius Loci Петербурга
- Васильевский остров эталонный район графического уличного искусства

Сборник статей «Эстетика противостояния. Конфликт как движущая сила уличного искусства»

Основная задача сборника статей «Эстетика противостояния. Конфликт как движущая сила уличного искусства», разработанного Институтом исследования стрит-арта на базе одноименного цикла публичных лекций, – разобраться в противоречивых тенденциях уличного искусства, осветить различные точки зрения на спорные вопросы, раскрыв диаметрально противоположные позиции.

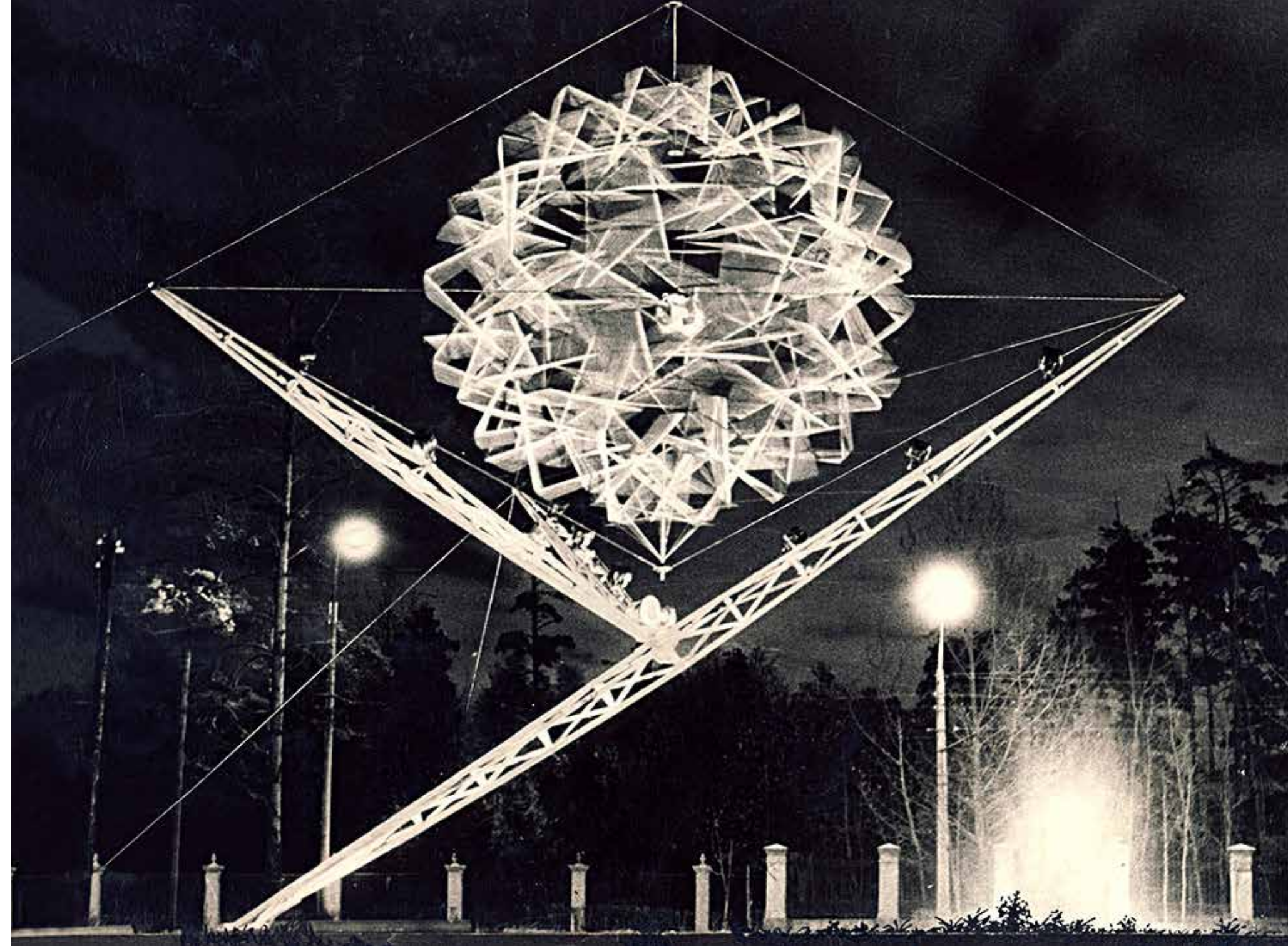
Каждая глава сборника посвящена одной из граней «конфликта», рождающих напряжение внутри стрит-арт сообщества: институализация уличного искусства, столкновение художников, занимающихся партизанингом и официально сотрудничающих с различными институциями, реакция неподготовленного зрителя при встрече с «прекрасным» и, наконец, вечный спор о том, где же заканчивается вандализм и начинается искусство.

Выставка «Русское кинетическое искусство»

Выставка под кураторством Полины Борисовой представляет собой ретроспективу одного из самых интересных эпизодов истории русского искусства — кинетизма. Это первая в России попытка осветить его от момента зарождения (начало XX в.) до настоящего времени.

Фотография — Вячеслав Колейчук и группа «Мир». Светокинетическая установка «Атом» на площади им. И.В. Курчатова, 1967 год.

Исследовательский проект «Трансмиссия»

Проект «Передача» — попытка художника Акие углубить понимание процессов происходящих в уличном искусстве, в особенности психологических, социальных и творческих факторов влияющих на становление культуры в целом.

Весь проект будет реализован в рамках двух форматов, выставки и видеоинтервью.

Серия авторских интервью Анны Нистратовой с участниками
российской и мировой сцены уличного искусства и паблик-арта

Выставка ассамбляжей «Огонь»

Техника коллажа и ассамбляжа стала отличительной особенностью целого ряда представителей русского уличного искусства.

Разработка методики реализации арт-проектов
в городской среде

- Проектирование программ средового искусства
- Кураторская поддержка, привлечение партнеров для проектирования и реализации
- Экспертное сопровождение

Кураторы и основатели

Альбина Мотор

Полина Ёж

Михаил Астахов

motor@streetartinstitute.com

polina@streetartinstitute.com

mikhail@streetartinstitute.com

+7 911 846-02-89

+7 911 915-34-04

+7 960 250-07-75

www.streetartinstitute.com

